Análise e Técnicas de Composição (2.º ano)

Ano letivo de 2012/13

Tem como âmbito de estudo a música produzida e as técnicas de composição utilizadas entre os Séculos XVII e XIX, abrangendo os períodos da história da música correspondentes.

Análise Musical

Objetivos Gerais:

1. Conhecer repertório representativo das principais épocas históricas estudadas;
2. Conhecer as formas e os estilos musicais utilizados em cada uma destas épocas;
3. Ser capaz de identificar o respetivo estilo/época do repertório analisado;
4. Adquirir as competências necessárias à realização de análises versando os aspectos formais, harmônicos, contrapontísticos e estilísticos;
5. Compreender o processo criativo enquanto função intelectual estruturada.

Técnicas de Composição

Objetivos Gerais:

1. Procurar desenvolver a criatividade musical ao nível da invenção melódica, rítmica e harmônica, sujeitando-se aos quesitos estilísticos da época histórica abordada;
2. Realizar a harmonização de um baixo dado a quatro vozes;
3. Realizar a harmonização de uma melodia dada a quatro vozes, nomeadamente ao estilo do *Coral Luterano*.

Avaliação

Efetuada com recurso:

1. À participação nas aulas dadas;
2. A trabalhos de casa realizados ao longo do período em avaliação;
3. À realização de provas e/ou outros trabalhos escritos.

Número aproximado de semanas letivas previstas por período

1. Primeiro período – 11 semanas;
2. Segundo período – 9 Semanas;
3. Terceiro período – 10 Semanas.

Datas previstas para as provas escritas de avaliação

1. Primeiro período
   - Turma E (3.ªs feiras, das 15h15 às 17h40): 04/12/2012;
   - Turma D (4.ªs feiras, das 17h45 às 18h30, e 5.ªs feiras, das 17h45 às 19h15): 06/12/2012.
2. Segundo período
   - Turma E (3.ªs feiras, das 15h15 às 17h40): 05/03/2013;
   - Turma D (4.ªs feiras, das 17h45 às 18h30, e 5.ªs feiras, das 17h45 às 19h15): 07/03/2013.
3. Terceiro período
   - Turma E (3.ªs feiras, das 15h15 às 17h40): 04/06/2013;
   - Turma D (4.ªs feiras, das 17h45 às 18h30, e 5.ªs feiras, das 17h45 às 19h15): 06/06/2013.

Obs! Na avaliação efetuada, em cada um dos três períodos letivos, só serão considerados os trabalhos realizados que sejam entregues até ao dia da realização da prova escrita de avaliação.

Análise Musical – Conteúdo Programático[1]

1. Primeiro Período
   (a) A transição do século XVI para o século XVII
      i. O desenvolvimento das estruturas verticais
      ii. Os sistemas de notação e análise harmônica
      iii. A influência da *Reforma*: o *Coral Luterano*
      iv. A importância crescente da música instrumental
      v. As novas formas instrumentais.
      vi. A formação de novos conjuntos instrumentais
      vii. Audição de extratos de obras de compositores do Século XVII
   (b) O *Barroco*
      i. *Stile moderno* e *stile antico*
      ii. A série de harmônicos, o temperamento e a tonalidade
      iii. A *tríade*, sua formação e encadeamento
      iv. A modulação e o cromatismo como duas faces de um mesmo fenômeno
      v. O *baixo contínuo* e o *baixo cifrado*
      vi. O compromisso harmônico/contrapontístico
   (c) Audição e análise
      i. Prelúdios e fugas
      ii. Concertos (*Grosso* e *Solista*)
      iii. Extratos de outras obras da primeira metade do século XVIII
2. Segundo Período
   (a) A transição entre a primeira e a segunda metade do século XVIII
      i. A evolução das formas *Barrocas* para as *Clássicas*
      ii. Audição comparativa dos dois estilos
      iii. Diferenciação das texturas *Barroca* e *Clássica*
      iv. O desaparecimento do *baixo contínuo*
      v. O *Estilo galante*: filhos de J. S. Bach e primeiras obras de Haydn e Mozart
   (b) O *Classicismo*
      i. Principais formas musicais: *sonata*, *rondó*, e *tema e variações*

[1] Retirado e adaptado do programa oficial da disciplina.

ii. A música de câmara
iii. A música para orquestra
iv. O *baixo de Alberti*

(c) Harmonia

i. A função da cadência
ii. As dissonâncias integrais de sétima e de nona
iii. Os acordes cromáticos e as modulações

(d) Audição e análise de obras ou de extratos de obras

i. Obras de câmara ou de orquestra de Haydn, Mozart e Beethoven

3. Terceiro Período

(a) A transição para o século XIX

i. Obras de meados e da segunda metade do Século XIX
ii. Evolução da técnica instrumental
iii. Expansão da harmonia

(b) O *Romantismo*

i. Principais formas musicais
ii. Pequenas peças e o *Lied*
iii. Obras de grande dimensão

(c) A evolução da harmonia

i. Modulações mais complexas e maior cromatização
ii. O afastamento progressivo da harmonia tonal

(d) Audição e análise de obras da segunda metade do Século XIX

Técnicas de Composição – Conteúdo Programático[2]

1. Primeiro Período

(a) Princípios fundamentais da linguagem tonal
(b) Normas para uma harmonia a quatro vozes
(c) Harmonização de um baixo dado
(d) Harmonização de uma melodia dada
(e) Alargamento de conceitos dados
(f) Segunda inversão

2. Segundo Período

(a) Dissonâncias ornamentais
(b) Acordes de sétima
(c) Acordes de nona e sem fundamental
(d) Compassos ternários e compostos
(e) Tonalidades menores
(f) Alterações cromáticas e modulações

3. Terceiro Período

(a) Acordes mais complexos
(b) Harmonia a um outro número de vozes
(c) Realização instrumental
(d) Contraponto tonal

[2]Retirado e adaptado de Bochmann (2003).

Bibliografia Geral[3]

Bennett, Roy (1988). *Uma breve História da Música* (3.ª edição). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

Bochmann, C. (2003). *A linguagem harmônica do Tonalismo.* Lisboa: Juventude Musical Portuguesa.

Bochmann, C. (2006). *A linguagem harmônica do Tonalismo: Análises e exercícios.* Lisboa: Juventude Musical Portuguesa.

Grout, D. J. e Palisca, C. P. (2001). *História da Música Ocidental* (2.ª edição). Lisboa: Gradiva.

Lamas, Elisa (2006). *Sebenta de harmonia.* Lisboa: Juventude Musical Portuguesa.

Moore, D. (1991). *Guia dos estilos musicais.* Coleção Convite à Música. Lisboa: Edições 70.

Palisca, C. V. [Ed.] (1996). *Norton anthology of western music* (3.ª edição). New York: W. W. Norton & Company.

Sadie, S. [Ed.] (1980) *The new grove dictionary of music and musicians.* London: Macmillan Publishers.

[3] Além das referências bibliográficas aqui indicadas, ainda irá ser disponibilizado, ao longo de todo o ano lectivo, outros textos e materiais de estudo no seguinte endereço da internet: http://atcnaemcn.blogspot.com.